

Tesina de grado

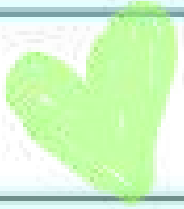
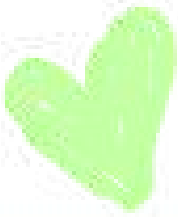

Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Humanidades y Artes
Escuela de Bellas Artes

Fórmula mágica, portal 33: El bordado como práctica meditativa de autoconocimiento

Directora de tesina: Lic. Norma Rojas
Alumna: Daniela Andereggen

Noviembre 2023

Gracias!!! Siento que cada uno de ustedes ha jugado un papel importante en este hermoso proceso. Cada sonrisa compartida, cada lágrima derramada y cada momento vivido juntos ha contribuido a hacer de esta experiencia algo inolvidable. No podría elegir solo un grupo de personas para agradecer, porque cada persona que ha estado a mi lado ha aportado algo valioso y significativo.

Gracias a todxs por su apoyo incondicional, por creer en mí incluso cuando yo dudaba de mis propias habilidades. Gracias por las palabras de aliento en los momentos difíciles y por celebrar conmigo en los momentos de alegría. Cada uno de ustedes ha sido una fuente de inspiración y motivación, y estoy profundamente agradecidx por eso.

Damm Andreggen

Índice

♥ Introducción	5
♥ Capítulo multicolor	9
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Mis influencias? ¿A dónde voy?	10
♥ Capítulo dualidades	37
Entrelazando la luz y la oscuridad: Una experiencia textil de dualidad	38
Danzando con las dualidades en <i>Fórmula Mágica, Portal 33</i>	46
♥ Capítulo entidades restauradoras del orden, víboras, medusas, peces y portales que conviven en <i>Fórmula mágica, portal 33</i>	61
Experiencia inmersiva	62
¿Qué es un portal?	63
Entidades destacadas en <i>Fórmula mágica, portal 33</i>	64
Ritmos Encantados: La experiencia inmersiva con música seleccionada para la obra	68
♥ Glosario visual	77

 Anexo 86

 Bibliografía 92

Introducción

♥ En los próximos capítulos de mi investigación, me sumergiré en el fascinante mundo del arte y el proceso creativo. Mi objetivo es comprender en profundidad el papel que desempeñan estas dos fuerzas transformadoras en la expresión de mis propias emociones y experiencias personales. Para mí, el arte no es simplemente una forma de expresión, sino también un viaje íntimo hacia el núcleo de mis pensamientos y sentimientos más profundos.

Exploraré detenidamente cómo el arte se convierte en un canal a través del cual puedo traducir mis emociones complejas y mis vivencias personales en formas y colores, en líneas y texturas. Me intriga la idea de descubrir cómo el proceso creativo se convierte en un espacio sagrado donde puedo enfrentar y dar forma a mis emociones más intensas. ¿Cómo se manifiestan mis alegrías y mis tristezas en mis pintadas?

¿Cómo influyen mis experiencias personales en la elección de mis temas y en la evolución de mi estilo artístico?

En las siguientes páginas de este trabajo, compartiré un recorrido por las producciones que he creado en los últimos años, mientras avanzaba en mi carrera artística. Cada obra, cada trazo, cada elección de color lleva consigo un fragmento de mi historia personal. A través de esta selección, pretendo mirar hacia atrás y revisar el cuerpo de trabajos que han dado forma a este proyecto de tesina. Cada pieza es como un capítulo en mi propia narrativa, una página en blanco que se llenó con mis emociones, mis sueños y mis desafíos.

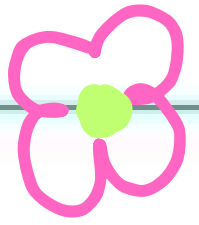
¿Cómo han evolucionado mis pensamientos y sentimientos a lo largo de los años? ¿Qué revelan mis obras sobre mi crecimiento personal y emocional? Estas son preguntas que espero responder mientras me sumerjo en el examen meticuloso de mi obra *Fórmula mágica*,

portal 33.

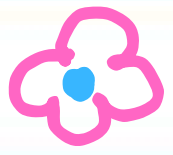
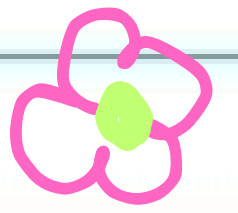
En última instancia, estos capítulos no solo serán un ejercicio de autoexploración, sino también una invitación para que los lectores se sumerjan en mi mundo creativo. A través de mis ojos y mis agujas , espero compartir la profundidad de las emociones humanas y la riqueza de las experiencias personales, demostrando cómo el arte puede ser un lenguaje universal que conecta nuestras almas en formas que a menudo son difíciles de expresar con palabras.

CAPÍTULO

MULTICOLOR

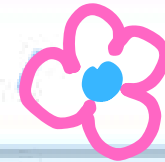

¿QUIÉN SOY?

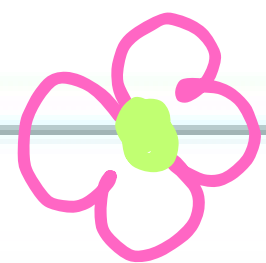
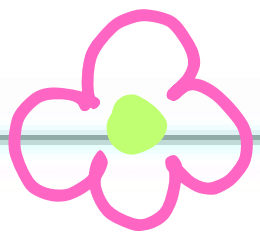

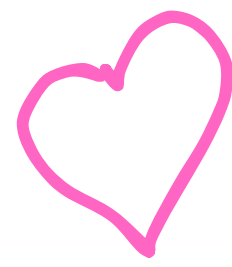
¿DE DONDE
VENGO?

¿MIS INFLUENCIAS?

¿A DÓNDE
VOY?

En los recónditos pasajes del tiempo donde los hilos del destino se entrelazan con la curiosidad inagotable de mi alma, nació mi romance apasionado con el arte textil. Fue un encuentro autodidacta, un idilio tejido con las fibras de la imaginación y la aguja de la intuición. Mi viaje comenzó en el año 2016, un año marcado por la creación de mi primera obra bordada, titulada *Placeres Violentos*.

Esta obra está inspirada en los placeres violentos, desatados mediante un proceso interno, que revolucionó y estimuló todos mis sentidos.

Mi intriga hacia estos placeres aparece una tarde revisando mis recuerdos de Facebook: en uno de mis estados había citado un fragmento de la novela *Romeo y Julieta* (1936).

"Esos placeres violentos tienen un fin igualmente violento y mueren en pleno triunfo, como el fuego y la pólvora que al besarse se consumen"

(Shakespeare, William , 1936, p.134)

Considero que un placer violento se siente como la descarga de una emoción que necesita ser expresada, pero nuestra incapacidad para resolverla a término provoca la reacción de nuestro ego, a través de la violencia y los impulsos.

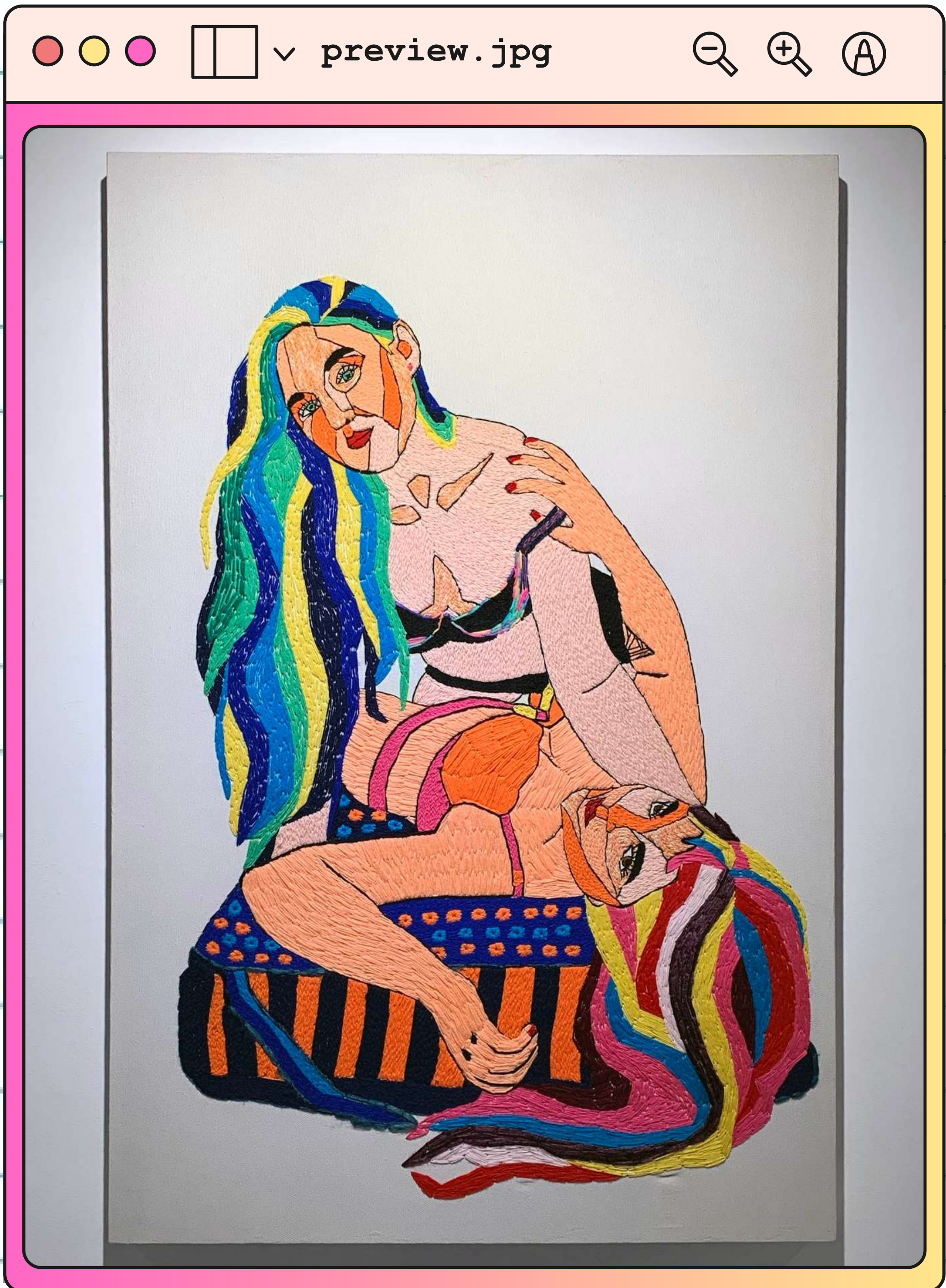
Por esto, identificamos a la violencia con el placer. Muchas veces me encontré ante situaciones violentas que de algún modo u otro terminaban dejándome en lugares de comodidad y satisfacción.

Creo que cuando se experimenta el placer desde tu verdadero ser, sin caretas ni personajes, no es necesario vivirlo desde la violencia. Esta perspectiva me llevó a plasmar

mi idea final de manera libre y sincera.

En esta danza efímera de colores y texturas, encontré una fuerza primordial que se desataba desde lo más profundo de mi ser. Era un proceso interno, una revolución de los sentidos que se manifestaba en cada puntada, como un suspiro liberado al viento. La obra, inspirada en placeres violentos, se convirtió en un manifiesto de emociones desenfrenadas, un eco de los tormentosos vientos que soplaban en mi universo interior.

Placeres violentos 140x 95cm 2016

Bordado con lanas sobre tela Panamá.

En el delicado arte del bordado, encuentro mi voz, una expresión íntima y personal que se convierte en un eco de la diversidad, que abrazo y celebro como parte de mi identidad queer.

“Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; de una mujer masculina: de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante: de una persona vestida con ropa del género opuesto, etcétera. Las prácticas queer reflejan la transgresión a la hetero- sexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que intentan escapar de su norma”

(Mérida Jiménez, Rafael, 2002, p. 32)

Sin embargo, desde una mirada personal considero la identidad queer como un recordatorio hermoso de que el amor no tiene fronteras. Es un faro de esperanza y empoderamiento para aquellos que han sido marginados o incomprendidos, mostrando que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en el coraje de vivir la vida según nuestros propios términos. También nos enseña que la diversidad es nuestro mayor tesoro y que todos merecemos ser amados, respetados y aceptados tal como somos.

Cada puntada lleva consigo un susurro, un símbolo de protección y empoderamiento, como amuletos encantados tejidos en la red del universo, representando mi diversidad dentro de la comunidad. Mi obra se convierte en un idioma secreto, un alfabeto de emociones que no pueden ser articuladas verbalmente, pero que resplandecen en cada hebra y en cada textura.

En mi diálogo silencioso con el mundo marino puntualmente en la obra *Profundidad empoderada* (2017-2018) aparece un reino misterioso y profundo que se despliega ante quien mira y es ahí donde encuentro una metáfora de mi propia experiencia diversa. Al igual que los océanos, también yo soy vasta y compleja, a veces serena y en calma, otras veces furiosa y tumultuosa. Esta diversidad, esta riqueza de formas y colores, denotan mi esencia **queer**. En nuestra comunidad, amamos lo diverso, lo celebramos y nos enorgullecemos de lo extraño. Queremos que haya respeto por todas las identidades y expresiones, sin la necesidad de etiquetas rígidas que limiten nuestra complejidad.

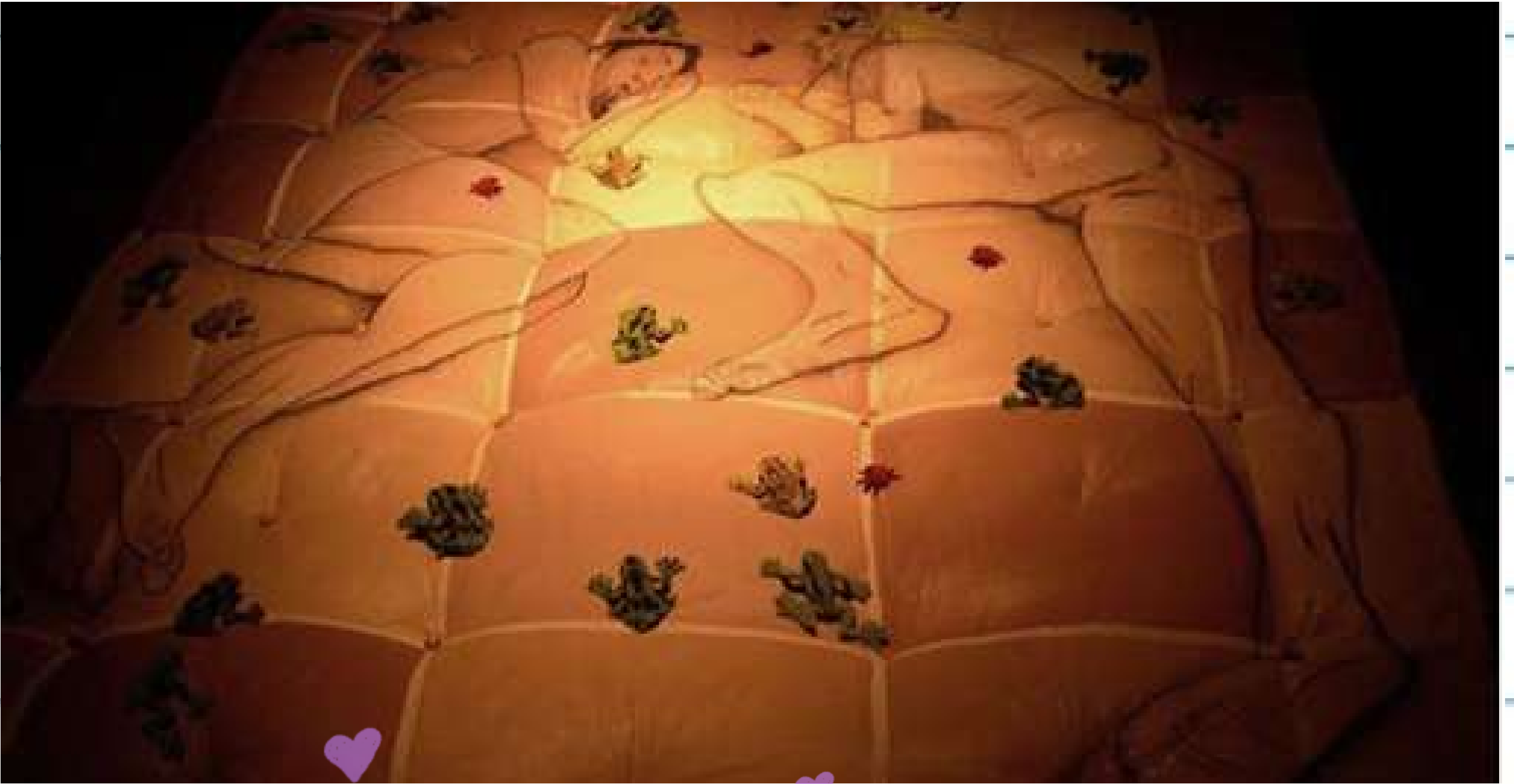
Cada puntada en mi bordado se convierte en un recordatorio de la diversidad de mis experiencias, desde las más serenas hasta las más tempestuosas.

Así como en la obra de mis artistas textiles favoritos Chiachio & Giannone, ambos avanzaron en un proceso enriquecedor. Fruto de la lucidez y sensibilidad con que lograron articular ambas personalidades, rescataron el bordado como una práctica creativa, por siglos confinada al estereotipo de la sumisión femenina. Estos dos artistas visionarios, con sus mentes intrépidas y corazones apasionados, trascendieron las limitaciones impuestas por las normas de género y redefinieron el bordado como una forma de expresión genuina y poderosa. En sus manos, la aguja se convirtió en una herramienta de liberación, tejiendo historias de resistencia, amor y autodescubrimiento en cada puntada.

Su colaboración transformadora iluminó el camino para generaciones futuras, inspirando a otros a abrazar el bordado como un medio artístico legítimo y significativo. Su valentía y determinación sirvieron como faro, guiando a

▶ muchos a través del oscuro mar de los estereotipos de género y llevando el bordado hacia una nueva era de reconocimiento y aprecio. A través de su trabajo conjunto, estos artistas no sólo revitalizaron una forma de arte, sino que también desafiaron las percepciones arraigadas en la sociedad de su época. Su legado perdura como un testimonio de la creatividad humana, recordándonos que el arte no tiene género ni limitaciones, y que la verdadera expresión artística puede surgir cuando el corazón y el alma se unen en un acto de creación.

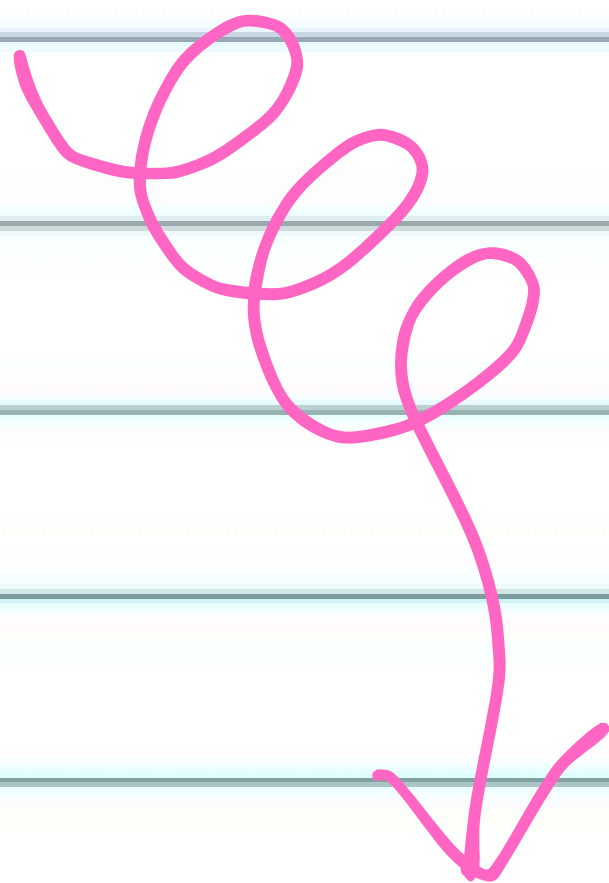
Chiachio & Giannone

Hechizo medidas variables 2003

Acrílico y bordado s/colchón, sapitos, ranitas y vaquitas de San Antonio de plástico.

En mi persistente búsqueda de respuestas en las formas, teorías y en los misterios que la vida nos presenta, encuentro en la obra la manifestación de ese enigma que yace en lo más profundo de mí. Cada textura, cada color que elijo, revela capas de mi esencia, como conchas que guardan perlas de sabiduría en su interior. El bordado se convierte en un mapa del viaje que he emprendido, una narrativa visual que revela las maravillas y los desafíos de mi propia existencia como en mi obra *Profundidad empoderada*, anteriormente mencionada.

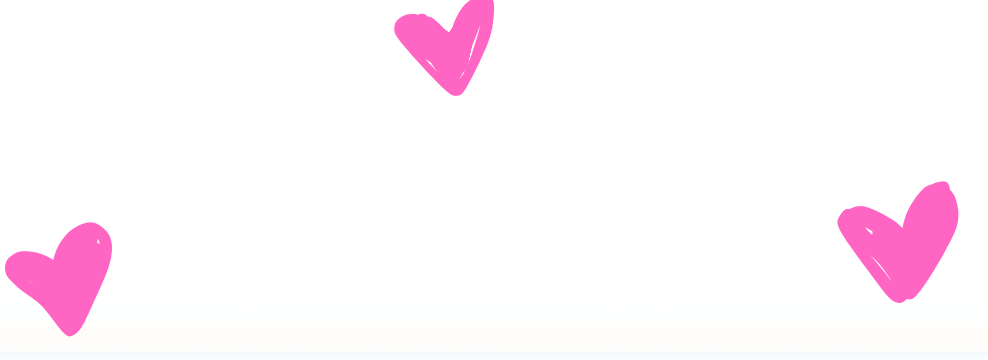

Profundidad empoderada Ø 130cm 2017-2018

Bordado con lanas sobre tela Panamá.

Detalles de *Profundidad empoderada*

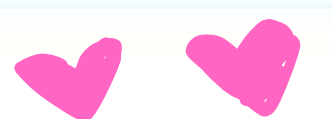
A través del bordado, encuentro una forma de traducir estas complejas emociones en un lenguaje comprensible para el corazón humano. Mi obra se convierte en un puente entre lo tangible y lo intangible, un eco de los misterios que encierra el alma y que a veces son demasiado profundos para expresar con palabras simples. Así, en mi bordado, descubro una libertad y una plenitud que solo se pueden encontrar cuando uno se sumerge en el misterio insondable de su propio ser.

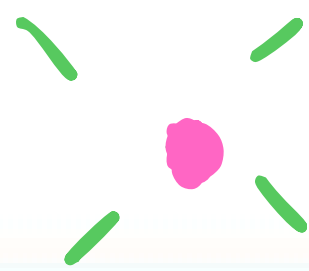
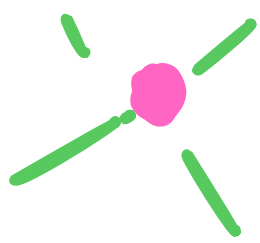
En el susurro del tiempo, descubro la melancolía que se oculta en cada instante fugaz como en la obra *Eterno instante* que realicé en el año 2019. Cada momento, como una lágrima que cae al río del pasado, se convierte en un eterno recuerdo, una huella imborrable en el lienzo de la memoria. Ya no podrá recuperar su esencia original, pero en su transitoriedad, se encuentra la magia, la promesa de lo que fue y lo que aún podría ser.

El instante, para mí, es como una fotografía en sepia, una ventana a un mundo que ya no existe. Es un suspiro que se desvanece en la brisa del tiempo, pero en su efímera existencia, lleva consigo la esencia de un universo entero. Cada risa compartida, cada mirada perdida en el horizonte, se convierte en un tesoro escondido en el cálido abrazo del tiempo, como estrellas que adornan el infinito cielo de la experiencia.

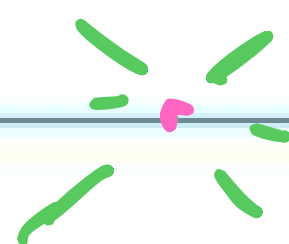
En mi arte, aspiro a atrapar la nostalgia que se esconde en cada rincón del presente. Quiero llevar al espectador a un viaje a través de los relojes rotos, donde las estaciones que se desvanecen, donde el pasado y el futuro bailan en un tango eterno con el presente. En cada trazo, en cada gesto, busco capturar la belleza efímera de los instantes, esa fragilidad que nos recuerda la transitoriedad de la vida.

En esta estructura temporal busco construir,

no sólo hay una danza entre la obra y el espectador, sino un encuentro con los fantasmas del pasado y los sueños del futuro. Cada color, cada sombra, es un eco de las risas olvidadas y los amores perdidos. Es mi intento de revelar la magia que se esconde en los momentos más simples, en el silencio de una mirada, en el roce de dos manos. Así, en mi búsqueda por plasmar la belleza de cada instante, encuentro paz en la nostalgia. Por ello, considera que cada trazo es un intento de inmortalizar el susurro del tiempo, de capturar la esencia de la melancolía que se oculta en los rincones más oscuros del corazón humano. En cada obra, en cada momento compartido, resplandece la maravillosa tristeza de lo efímero.

Eterno instante 90x 130 cm 2019

Bordado con lanas sobre tela panamá intervenido con acrílico y gibré.

Detalles de *Eterno instante*

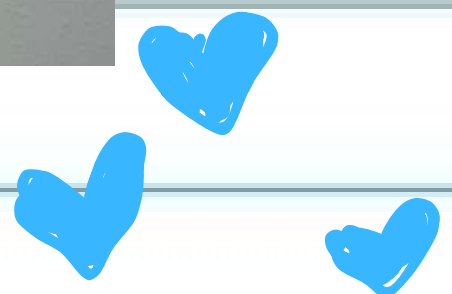
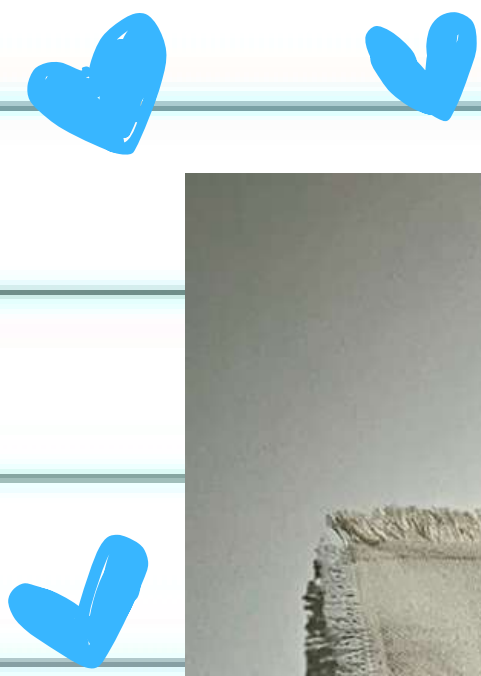

Militando la nostalgia, *Entre fillos y nostalgias* (2020) es una creación que surgió en mi ciudad natal, Rafaela, un día en el que me sentía profundamente melancólica y acosada por los recuerdos del pasado. Me resulta increíble y al mismo tiempo una manera sistemática de producir recuerdos pensar la obra como el insomnio de las cañerías olvidadas de un viejo hotel recién abandonado.

Detalle de *Entre fillos y nostalgias*

Entre fillos y nostalgias 110x 90 cm 2020

Bordado con lanas, intervenido con acrílicos sobre tela panamá.

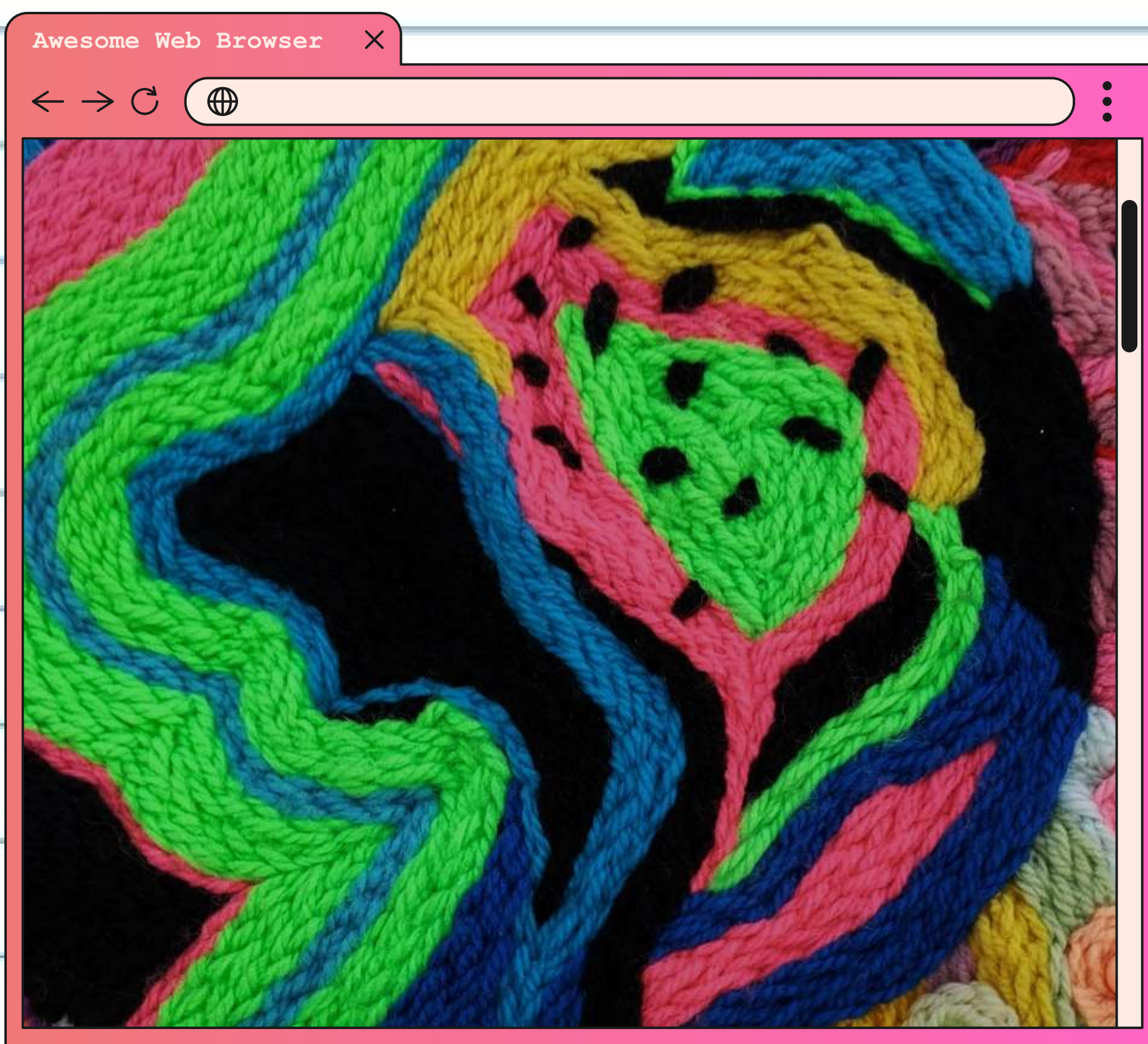
Todavía me pregunto cuando voy a aceptar lo que soy ¿Qué soy? Un cuerpo. Soy un cuerpo en constante evolución. Un cuerpo que pide a gritos aceptación ¿Qué tipo de aceptación? Propia ¿Hasta cuándo voy a evadir mis sentimientos si lo que realmente necesito es expansión? Expansión de la pasión ¿Acaso me apasiona el autoboicot? Tengo miedos, muchos miedos. Todos los días exploro miles de ideas, ¿será mi luna en acuario? Puedo ahogarme una y otra vez en miles de interrogantes, pero algo me hace sentir segura, muy segura... mi crew.

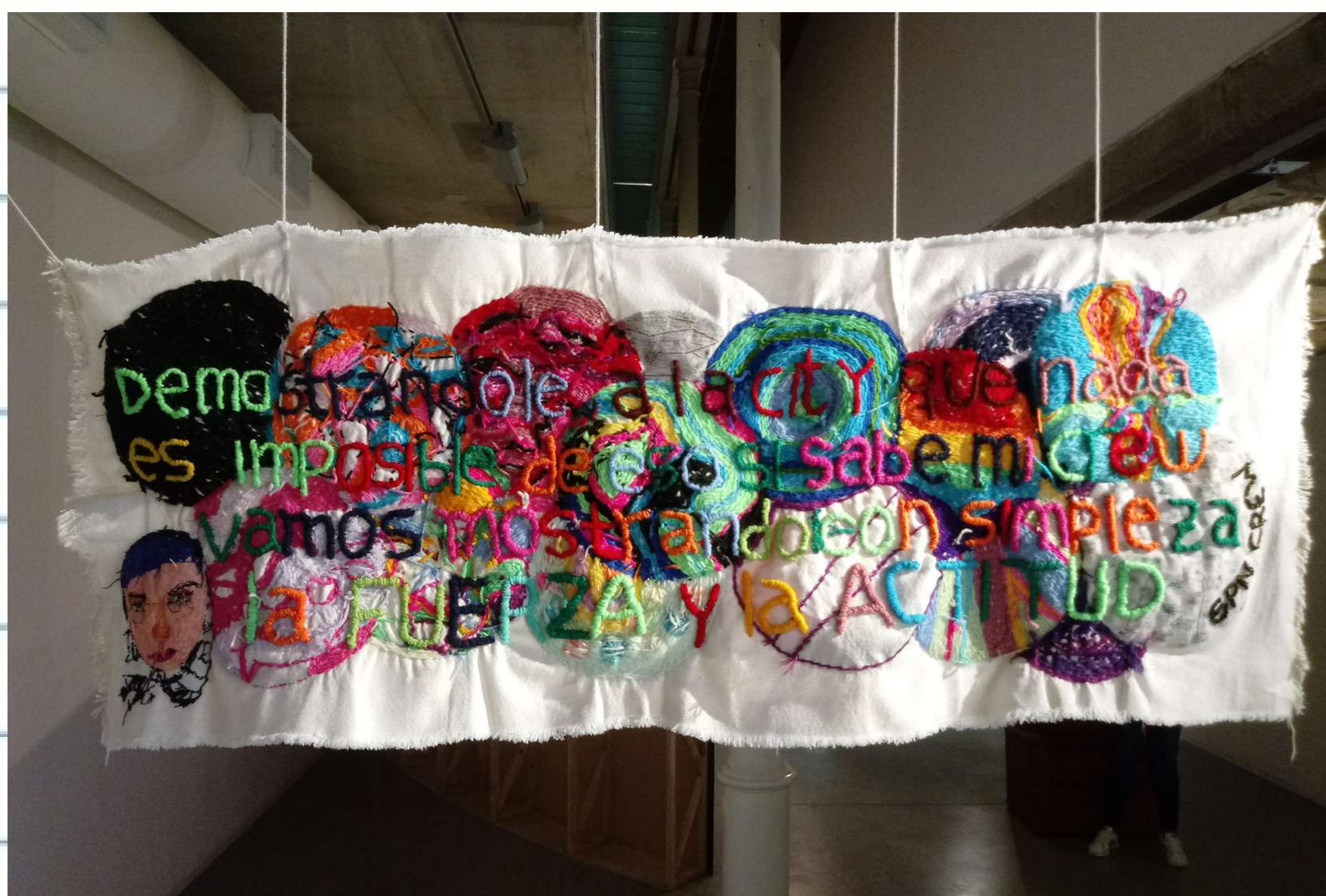
La referencia a la "expansión de la pasión" resalta la importancia de vivir con pasión y autenticidad, liberándome de las limitaciones que yo misma me impongo. Esta frase refleja mi anhelo de superar mis miedos y barreras personales para vivir con un fuego interior más ardiente.

Con la obra *Luna en acuario* (2021) abro un

capítulo significativo en mi camino artístico. Esta pieza me ha inspirado a emprender una búsqueda espiritual y astrológica en mi vida. La idea de que los astros puedan arrojar luz sobre la naturaleza humana y su propósito me resulta fascinante. Esto me motiva a explorar las profundidades del ser desde una perspectiva metafísica.

Detalle de *Luna en acuario*

Luna en acuario 128x 50cm 2021

Bordado a mano con lanas intervenido con acrílico, mostacillas, telas y lentejuelas sobre tela panamá.

Esta búsqueda espiritual se ha vuelto esencial en mi camino hacia la autoconciencia y la autorrealización. Aprecio profundamente lo que he aprendido y experimentado hasta ahora. Estoy ansiosa por lo que vendrá en mis futuras obras. Los invito a seguir explorando mi viaje artístico y espiritual conmigo a través de esta hermosa obra de tesina llamada *Fórmula mágica, portal 33*, que será analizada en los siguientes capítulos.

CAPÍTULO

DUALIDADES

ENTRELAZANDO

LA LUZ Y LA OSCURIDAD:

UNA EXPERIENCIA

TEXTIL DE

DUALIDAD

Fórmula Mágica, portal 33 vio la luz en el mágico día del 3 de agosto de 2023. En medio de las sombras proyectadas por los grandes maestros del arte, encontré mi guía en el fascinante *Jardín de las delicias* (1500-1505) de Bosch.

El *Jardín de las delicias* de Bosch es un enigma pictórico lleno de entidades místicas y seres fantásticos que danzan en un paisaje exuberante y surrealista. En este fascinante jardín, criaturas aladas, figuras humanas y animales exóticos coexisten en un festín visual de colores vibrantes y detalles minuciosos. Cada entidad parece tener su propia historia, su propio propósito en este mundo encantado.

En mi obra *Fórmula Mágica, portal 33*, me inspiro profundamente en las entidades del *Jardín de las delicias*. Estas criaturas místicas se convierten en mis musas, en las chispas de magia que infunden vida a mis

propias entidades. Observo las figuras en el jardín de Bosch, desde los pájaros multicolores hasta los seres mitológicos. Las entidades, en el mismo no son solo personajes en un cuadro, son guardianes de secretos antiguos y portadores de significados ocultos. En mi obra, estas entidades se entrelazan con las entidades que yo misma he ido creando y forman una danza cósmica de energía y esencia. Cada puntada que doy es un homenaje a la magia de Bosch, un tributo a la creatividad infinita que puede florecer cuando nos sumergimos en los reinos de lo desconocido. Así, en *Fórmula Mágica, portal 33*, las entidades se convierten en hilos conductores que unen mi mundo con el del *Jardín de las delicias*. Cada entidad que bordo lleva consigo la esencia de ese jardín místico, invitando a los espectadores a explorar los misterios de la existencia a través de los ojos de estas criaturas encantadas. En esta

interconexión de entidades, se revela un universo de posibilidades infinitas, donde lo real y lo imaginario se entrelazan en un abrazo eterno.

Esta obra me permitió descubrir un mundo encantado repleto de micro situaciones teatrales, micro-escenas que se desarrollan en simultáneo y que son una fuente inagotable de inspiración para mis mundos.

Tercer día de la creación

220 x 97 cm en cada panel .

Grisalla.

Paneles anteriores del tríptico *El Jardín de las delicias*.

Hieronymus Bosch

El jardín de las delicias (tríptico abierto).

Medidas totales: 220 x 389 cm

Óleo sobre madera de roble.

En el telar mágico de la creatividad, donde los hilos del pensamiento se entrelazan con los sueños, nace una obra que trasciende los límites de lo tangible. En el suave susurro de la seda y el roce delicado del hilo, se gesta un viaje que comienza en lo más profundo del alma y se despliega como un tapiz encantado en el lienzo de la realidad.

Así, mi viaje en el arte del bordado se convierte en un viaje de autodescubrimiento, un paseo por los jardines de la imaginación y los oscuros callejones de la realidad. Cada puntada es un acto de magia, un portal que se abre hacia infinitas posibilidades creativas. Los portales mágicos se convierten en umbrales hacia lo desconocido, llenos de misterio y maravilla. Cada vez que creo uno de estos portales, siento como si estuviera tejiendo los hilos del universo, entrelazando lo tangible con lo intangible, fusionando el mundo que

conocemos con reinos inexplorados.

Al bordar estos portales, me sumerjo en un estado de trance creativo, donde las agujas se convierten en varitas mágicas y los hilos en encantamientos. Cierro los ojos y me dejo llevar por la energía que fluye a través de mis manos, guiándome hacia dimensiones ocultas. En esos momentos, el tiempo se desvanece y el espacio se distorsiona, me encuentro atravesando portales junto con las entidades, explorando paisajes oníricos y encuentros celestiales.

Cada detalle meticuloso en los portales encierra un secreto, una clave para desbloquear nuevas verdades. Las combinaciones de colores y texturas no son simples elecciones estéticas: son expresiones de la alquimia que ocurre cuando lo visible se encuentra con lo invisible. Los símbolos que bordo en los marcos de los portales son antiguos y sagrados, conectándome con las

tradiciones de los místicos y los hechiceros que vinieron antes que yo.

Los portales mágicos no solo existen en mi obra, sino que se extienden más allá de los límites de la obra. Puedo sentir su presencia en mi estudio, en cada rincón donde mis dedos han tocado la tela. Son puertas a otros planos de existencia, a realidades donde las reglas del mundo cotidiano se retuercen y se transforman. A través de ellos, invito a los espectadores a dejar atrás sus inhibiciones y a aventurarse en lo inexplicado, a abrir sus mentes y corazones a lo infinito.

Cada vez que alguien contempla mis portales mágicos, espero que sientan la misma sensación de asombro y maravilla que yo experimenté al crearlos. Que se dejen llevar por la misma corriente de magia que me envuelve cuando estoy inmersa en mi proceso creativo. Los portales están ahí,

esperando ser cruzados, aguardando a aquellos valientes que se atrevan a explorar lo misterioso y lo mágico. Y en cada portal, en cada hebra de hilo que atraviesa la tela, yace la promesa de un viaje inolvidable hacia lo infinito.

Danzando con las dualidades en *Fórmula mágica, portal 33*

En la dualidad entre lo visible y lo invisible, entre la realidad tangible y el mundo etéreo de los sueños, encontré mi voz como artista textil. Cada hilo que atraviesa la tela es una conexión con lo divino y lo terrenal, una línea que borra las fronteras entre lo conocido y lo desconocido. Como he planteado anteriormente, la experiencia del hacer del bordado es en sí misma una experiencia portal. Me interesa ahora vincular *Fórmula mágica, portal 33* con las ideas del Taoísmo,

puntualmente con lo que propone François Cheng en Vacío y Plenitud (2004).

La obra se distingue por su enfoque artesanal, específicamente en el bordado, a través del cual exploro mi búsqueda de empoderamiento. El proceso creativo se desarrolla en varias etapas:

En la primera instancia, me dejo llevar por la mística del universo, permitiendo que las energías cósmicas me guíen hacia una temática específica. Me sumerjo en la esencia misma de esta temática, explorando sus misterios a través de una investigación meticulosa.

En la segunda fase, mi mente empieza a crear bocetos, imaginar seres y conceptualizarlos para determinar los posibles protagonistas para la obra. Mayormente, tomo como inspiración a las personas cercanas, mis vínculos, esto permite que mi arte este implicado en mi

vida personal, cuestión que lo hace aún más significativo.

La tercera y última etapa implica la creación de un boceto final, el cual desarrollo tanto en formato digital como en papel. El boceto sirve como guía para trasladar el diseño a la tela o soporte elegido, completando así la instancia previa al bordado. Pero está sujeto a modificaciones propias de la experiencia del hacer.

Para desarrollar una relación de mis obras con las ideas taoístas, primero debo realizar un breve desarrollo sobre el mismo.

El Taoísmo es una filosofía muy sofisticada, tiene influencia directa con lo cotidiano, abarca artes marciales, gimnasia (influencia India), medicina tradicional, religión. Es una vía de moderación y una ética. Una ética porque define la acción del hombre que en este caso es la moderación. Desde el no ser se comprende con la esencia y se relaciona con el ser, va

mutando y la esencia a partir que se genera un ser, destaca lo superficial, es decir, su apariencia y no esas características invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es.

Como propone Francois Cheng (2004), su origen es el vacío que es a su vez una rueda de circulación, un vacío epifenómeno, pero a su vez dinámico. En el símbolo del Tao, el YIN YANG habla de una causa que tiene un efecto que es a su vez es inverso a la causa.

“El vacío intermedio, que habita el par yin yang, habita también todas las cosas; al insuflares aliento y vida, las mantiene en relación con el vacío supremo, permitiendo que accedan a la transformación interna y a la unidad armonizadora”.

(Cheng, François, 2004, p. 84)

En relación de mi obra con el Taoísmo puedo decir que como cita François Cheng en su libro “vacío y plenitud”, en el desarrollo lineal del tiempo, el vacío, cada vez que interviene, introduce el movimiento circular que enlaza al sujeto con el espacio originario, es decir voy a introducir al espectador en una estructura temporal donde la obra debe ser parte de la interacción. Como artista soy la creadora de dicha estructura temporal.

Para poder analizarla tuve que despegarme del ser para hacer visible el no ser. El no ser del ser es una relación, en mi caso el no-ser hace referencia a mis problemas no resueltos en la infancia, mis tormentos, mis contradicciones, mis temores, mis alegrías y mis deseos más secretos de empoderamiento que se reflejan a través de lo no visible. En el no ser de mi obra mayormente aparecen esas ausencias sufridas durante mi infancia lo que considero según el Tao, vacíos

que permiten que se genere el flujo de circulación de mi creación para así empoderarme, es decir, sin esas ausencias mi obra no podría entrar en una circulación de movimiento. El vacío en mí es esa inquietud constante que me mueve e incentiva a querer buscar ese empoderamiento, comprendiendo que las personas que no están no son necesarias y que en realidad no necesito a nadie más que a mí misma.

“(...) El vacío favorece la interacción, y aun la transmutación, entre cielo y tierra, y por ende entre espacio y tiempo. El vacío, al introducir la discontinuidad en el despliegue temporal, reinvierte de algún modo la cualidad del espacio en el tiempo, con lo cual asegura el ritmo justo de los alientos vitales y el aspecto total de las relaciones”.

(Cheng, François, 2004, p.56)

El bordado me trasmite seguridad en cada puntada, así como describe Shi- Tao al Trazo único del pincel, diciendo que:

“(…) es el origen de todas las cosas, la raíz de todos los fenómenos, su función es manifiesta para el espíritu y oculta para el hombre, pero vulgar la ignora”

(Shi-Tao, en Yutang, 1968, p.33).

Considero que, al realizar una primera puntada, ya todas las demás se relacionan una a la otra con esa misma. También el autor dice:

“Por medio del Trazo único del pincel el hombre puede restituir en miniatura una cantidad más grande sin perder nada; a partir de que el espíritu se forma primero una visión clara el pincel irá hasta la raíz de las cosas”

(Cheng, François, 2004, p.56).

Lo mismo me ocurre con el bordado, donde se vislumbra la originalidad de mis pensamientos a través de puntadas sin corrección, que como

considera Shi- Tao revoca a una condición de experiencia irrepetible, irrevocable e irreprochable. Si bien mi trabajo está realizado de manera autodidacta, creo que es importante destacar el procedimiento de creación.

El vacío, como dice Cheng, entraña interiorización y totalización. La pintura tiende a convertirse en un microcosmos que vuelve a crear, de igual manera que el macrocosmos, un espacio abierto donde la pintura china no es solo representación de las formas visibles, sino la comprensión que tiene el pintor de las fuerzas que las mueven.

Las concepciones visuales en mi caso describen con precisión lo que continuamente se escabulle, pero que a su vez nos permite contemplar los detalles de eso que nunca podrán ver.

En conclusión, el Tao es una lectura que nos permite ver la esencia primordial o el

aspecto fundamental del universo y del hombre. Es el orden natural de la existencia; es el devenir del no-ser al ser. A mi entender, la relación del ser al no-ser va creando un recorrido que fluye a través de estos vacíos de fluctuación. El Tao es un gran flujo de cambio y mantiene influencia en lo cotidiano.

En cuanto a mi obra, todo lo que no está visible o presente por ser parte de mi infancia, son el motor para activar una actividad que a mi criterio me empodera, el bordado. Considero que hacerme cargo de la creación de un nuevo mundo, es igual a empoderarme, decidir puntada a puntada el camino en la actividad de bordar me implica su vez no darles paso a las decisiones ajenas. Tomar las agujas de “la vida” y crear o hacer visible un universo nuevo decidido.

Gracias a *Fórmula mágica, portal 33*, he estado reflexionando también sobre el principio de polaridad del Kybalion y cómo se

manifiesta en cada aspecto de mi proceso creativo.

“Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse.”

(Kybalion, 2012, p. 19).

Una de las dualidades más destacadas es la que se encuentra entre la oscuridad y la luz. En el lado B de mi obra, he incorporado elementos de oscuridad, representados por sombras y tonos oscuros, que contrastan intensamente con la explosión vibrante de colores brillantes y el neón. Esta dualidad se convierte en un testimonio visual del principio hermético de polaridad: la oscuridad y la luz, dos extremos opuestos

que coexisten en armonía.

Por otro lado, en el lado A de mi obra, he optado por utilizar una luz cálida y suave. Esta luz crea una atmósfera acogedora y familiar, generando un contraste notable con la intensidad y el misterio del lado B. Esta interacción entre la luminosidad cálida y la oscuridad fría enfatiza aún más la dualidad presente en mi trabajo. Los colores brillantes en el lado B, que parecen explotar en un frenesí de tonos vivos, subrayan la intensidad de esta dualidad, creando un impacto visual y emocional único.

Al explorar esta polaridad entre la oscuridad del lado B, iluminada por una explosión de colores y neón brillante, y la luz cálida del lado A, estoy encapsulando la esencia misma del principio de polaridad del Kybalion. Estas dualidades no solo se manifiestan en mis elecciones visuales, sino también en las emociones y significados que intento

transmitir. Mi obra se convierte así en un juego intrincado de contrastes, donde la oscuridad y la luz, lo frío y lo cálido, se entrelazan en una danza armoniosa. Esta exploración profunda de las polaridades en mi obra no solo añade capas adicionales de significado y complejidad, sino que también resalta la riqueza y la diversidad del mundo que he creado. Así también, Kybalion en el principio del ritmo dijo:

“Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha, es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación.”

(Kybalion, 2012, p.21)

En *Fórmula mágica, portal 33* las entidades cobran vida como expresiones dinámicas de los principios universales descritos por el

Kybalion. Cada entidad, ya sea un personaje, un símbolo o cualquier elemento visual, se convierte en un péndulo que oscila en perfecta armonía con los ritmos cósmicos. Siguiendo la sabiduría del Kybalion, comprendo que todo en mi obra fluye y refluye en un constante vaivén.

Estas entidades representan la dualidad en su forma más pura, ascendiendo y descendiendo en un movimiento perpetuo. En su avance, revelan su verdadero potencial, desplegando su esencia luminosa y positiva. Sin embargo, también experimentan períodos de retroceso, donde se sumergen en la oscuridad y el misterio. Este ciclo continuo de ascenso y descenso refleja los ritmos naturales del universo, añadiendo profundidad y complejidad a sus historias y significados.

Al igual que un péndulo se mueve hacia la derecha en proporción a su movimiento hacia la izquierda, estas entidades están

interconectadas en una danza cósmica de compensación. Cada acción tiene una reacción equivalente, cada movimiento hacia la luz es equilibrado por una inmersión en la sombra. Esta interdependencia entre las entidades crea un flujo constante de energía y significado, formando una red intrincada de relaciones en mi obra.

En mi proceso creativo, abrazo a su vez el principio del ritmo del Kybalion. Entiendo que las entidades que imagino y represento están sujetas a estas leyes universales. Su flujo y movimiento son testimonios vivos de la eterna danza entre la luz y la oscuridad, la positividad y la negatividad. Cada entidad, en su ascenso y descenso, revela capas adicionales de complejidad y significado, llevando a los espectadores a un viaje profundo a través de los misterios del universo y de sí mismos.

Primer boceto *Fórmula mágica, portal 33*

2019

CAPÍTULO

ENTIDADES RESTAURADORAS
DEL ORDEN, VÍBORAS, MEDUSAS,

PECES Y PORTALES QUE
CONVIVEN EN

FÓRMULA MÁGICA,
PORTAL 33

EXPERIENCIA

INMERSIVA

¿Qué es un portal?

En el imaginario iconográfico de mi obra, los portales son más que simples pasajes; son umbrales hacia las profundidades de la mente y del alma. Cuando creo un portal en mi obra, estoy explorando las vastas profundidades de la psique humana y las complejidades del subconsciente. Cada puntada y cada color se convierten en herramientas para abrir las puertas de la percepción y sumergirse en las maravillas del mundo interno. A su vez, son senderos de autoexploración, de sanación y de aprendizaje. Son recordatorios de que mi mente es un vasto océano de posibilidades y que cada portal me invita a una inmersión profunda en aguas inexploradas.

Entidades destacadas en *Fórmula mágica, portal 33*

Las sirenas, con extremidades o sin ellas, son entidades que encarnan el rol de restaurar el orden en *Fórmula mágica, portal 33*. Son seres extraordinarios que, a pesar de enfrentar desafíos y limitaciones, encuentran la determinación para avanzar y restaurar el equilibrio. Ellas poseen una capacidad excepcional: “poder adentrarse en portales dimensionales con una elegancia asombrosa. Al aproximarse a estos umbrales, su presencia se transforma en una danza de energía y determinación, irradiando una luz serena y una fuerza interior palpable. Cuando ingresan a estos portales, lo hacen con una tranquilidad profunda, como si conocieran los secretos ocultos de los universos que se abren frente a ellas. Su entrada se marca con un destello de luz **multicolor** que ilumina el

camino hacia lo desconocido. Al cruzar el umbral, su esencia se fusiona con las energías del portal, creando una sinfonía de colores y sonidos que resuenan en armonía con los misterios del multiverso.

En el interior de estos portales, las sirenas exploran con curiosidad y valentía. Su presencia, llena de sabiduría y determinación, actúa como un faro guía para otros viajeros interdimensionales. Navegan a través de corrientes temporales y esferas cósmicas con una gracia inigualable, llevando consigo la esencia misma de la restauración del orden.

Cada movimiento dentro del portal está lleno de propósito y significado. Su presencia en estos reinos ocultos actúa como un catalizador para la transformación y la curación, tanto para ellos mismos como para las energías que encuentran en su camino.

Al regresar de los portales, estas entidades llevan consigo la esencia de lo desconocido. Ingresan y salen de los portales con gracia y determinación, recordándonos que, a pesar de los desafíos, siempre hay belleza en explorar lo infinito y en descubrir los secretos que yacen más allá de nuestra comprensión.

Por otro lado, las víboras se deslizan en los rincones oscuros y los portales ocultos de mis creaciones, actuando como guardianes de los misterios profundos que yacen en mi obra. Representan la dualidad inherente del poder: la capacidad de sanar y destruir, de guiar y advertir. Al igual que las entidades restauradoras del orden, las víboras son símbolos de transformación y renovación.

Los peces también tienen su papel sagrado. Gestan huevitos cargados de conocimiento desconocido, simbolizando el potencial latente que reside en lo más profundo de nuestra psique. Estos pequeños huevos son

como tesoros escondidos, esperando eclosionar y revelar los secretos ocultos que se esconden en las profundidades de nuestro ser. Las víboras, con su mirada aguda, vigilan estos huevitos con cuidado, reconociendo la sabiduría que encierran y protegiendo su valioso contenido de las fuerzas que buscan corromper o destruir ese conocimiento esencial.

Así, en la intersección entre las víboras y los peces, se crea un equilibrio delicado pero poderoso. Las víboras, con su astucia y alerta constante, actúan como protectores de la sabiduría ancestral, asegurando que los tesoros escondidos en los huevitos de los peces, sean preservados y transmitidos a aquellos que estén preparados para recibirlos. En conjunto, estas criaturas místicas forman una red de protección y guía en mi mundo creativo.

Con las medusas como aliadas, todas las sirenas, peces y serpiertes navegan no sólo por las sombras, sino que también descubren la belleza en la luminosidad de su propio ser a través de su danza hipnótica y sus tentáculos ondulantes.

Ritmos encantados: La obra como experiencia inmersiva

Este apartado se centra en la obra como experiencia inmersiva, el vínculo con los espectadores con la concepción de una lista de reproducción musical seleccionada que acompañe y complemente la experiencia visual. Existen dos formas de acercarse a la obra, una caracterizada por una luz focal que ilumina la totalidad de la tela bordada y otra que, en la totalidad ensombrecida, hace brillar puntos específicos de la obra con el uso de la luz negra. De esta manera, en un contexto ideal

que intercala de manera pautada estos dos efectos lumínicos, quien mira *Fórmula mágica, portal 33* tiene acceso a dos tipos de experiencias.

Por una parte, en el luminoso mundo del lado A , la música pop y el seductor ritmo del R&B se entrelazan para convertirse en mi mayor encanto y fuente inagotable de inspiración. Desde los ritmos pegajosos hasta las canciones grabadas en mi corazón. Mi fascinación por esta combinación radica en su habilidad para capturar la esencia de la alegría y la vitalidad. Cada canción es un viaje emocional que me lleva a través de altibajos, haciéndome sentir viva y llena de energía.

La música pop y el R&B no solo son experiencias auditivas, sino también visuales. Las extravagantes presentaciones en el escenario y los deslumbrantes videos musicales alimentan mi imaginación,

inspirándome a crear un universo vibrante y lleno de color. Entro de estos portales dimensionales, mi experiencia se transforma en una inmersión profunda, guiada por la pulsante melodía del techno, un género musical que he elegido cuidadosamente para acompañar este viaje.

En cambio, bajo el hechizo de la música techno, el lado B de *Fórmula mágica, portal 33* cobra vida de una manera totalmente única. Las sombras y los tonos oscuros se vuelven más intensos, creando un paisaje surrealista lleno de misterio y emoción. Las entidades restauradoras del orden, los peces, las medusas y las serpientes se desplazan con gracia en este mundo de oscuridad iluminada por destellos de neón y luces titilantes. La música, como un hilo conductor invisible, teje una narrativa emocionante que nos lleva a través de los recovecos más profundos de estos portales.

Cada nota electrónica es como un destello de luz que ilumina las figuras en movimiento, revelando detalles ocultos y simbolismos profundos. Las sirenas, con su determinación inquebrantable, danzan al ritmo del techno, creando una coreografía hipnótica que parece desafiar las leyes de la física. La música, como un catalizador, potencia la energía de estas entidades, permitiéndoles restaurar el equilibrio en este mundo de sombras y luces.

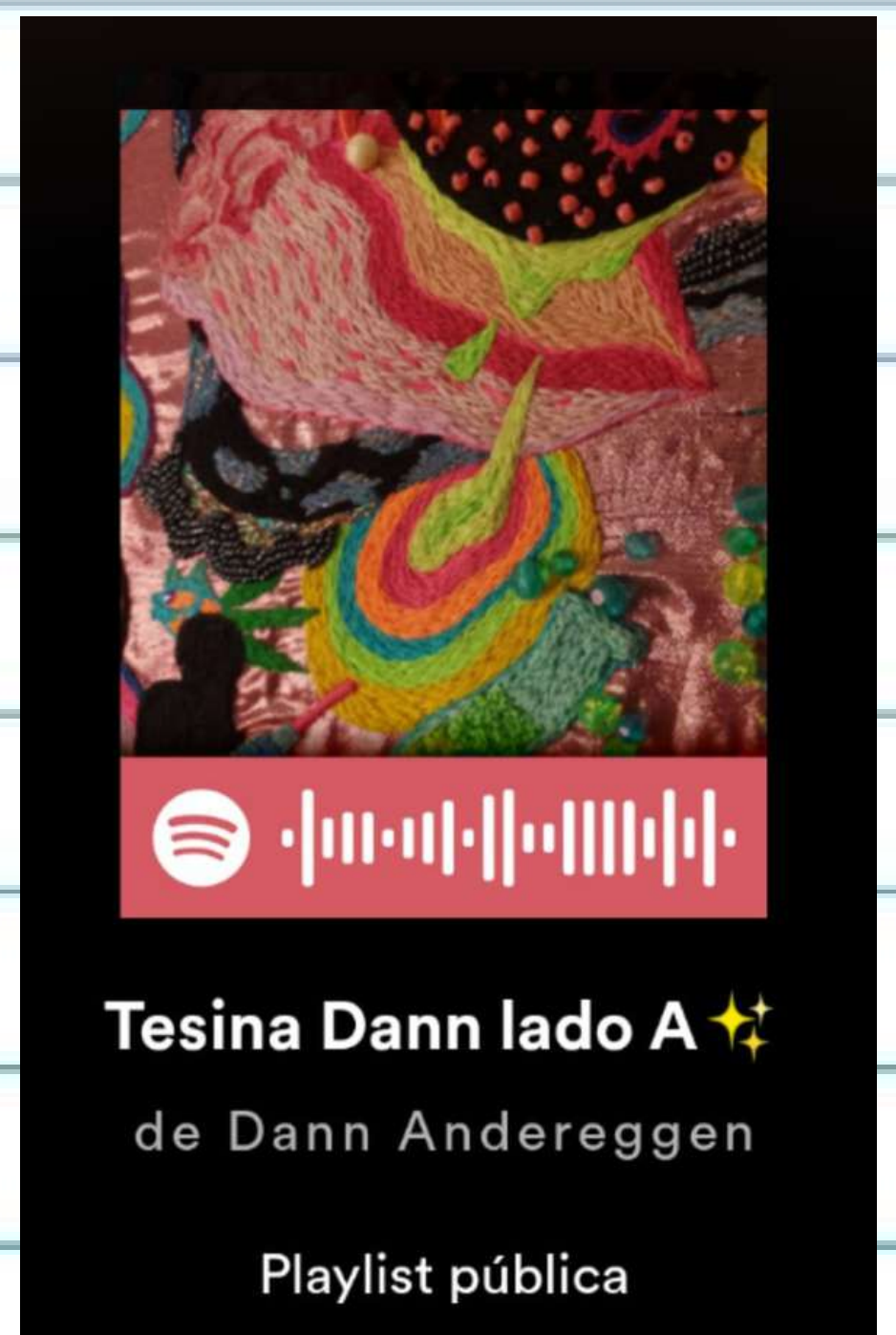

Lado A

Fórmula mágica, portal 33

110 x 110cm 2019-2023

Bordado a mano con hilos intervenido con canutillos, mostacillas y gemas sobre tela lamé metalizada .

Lado B

Fórmula mágica, portal 33

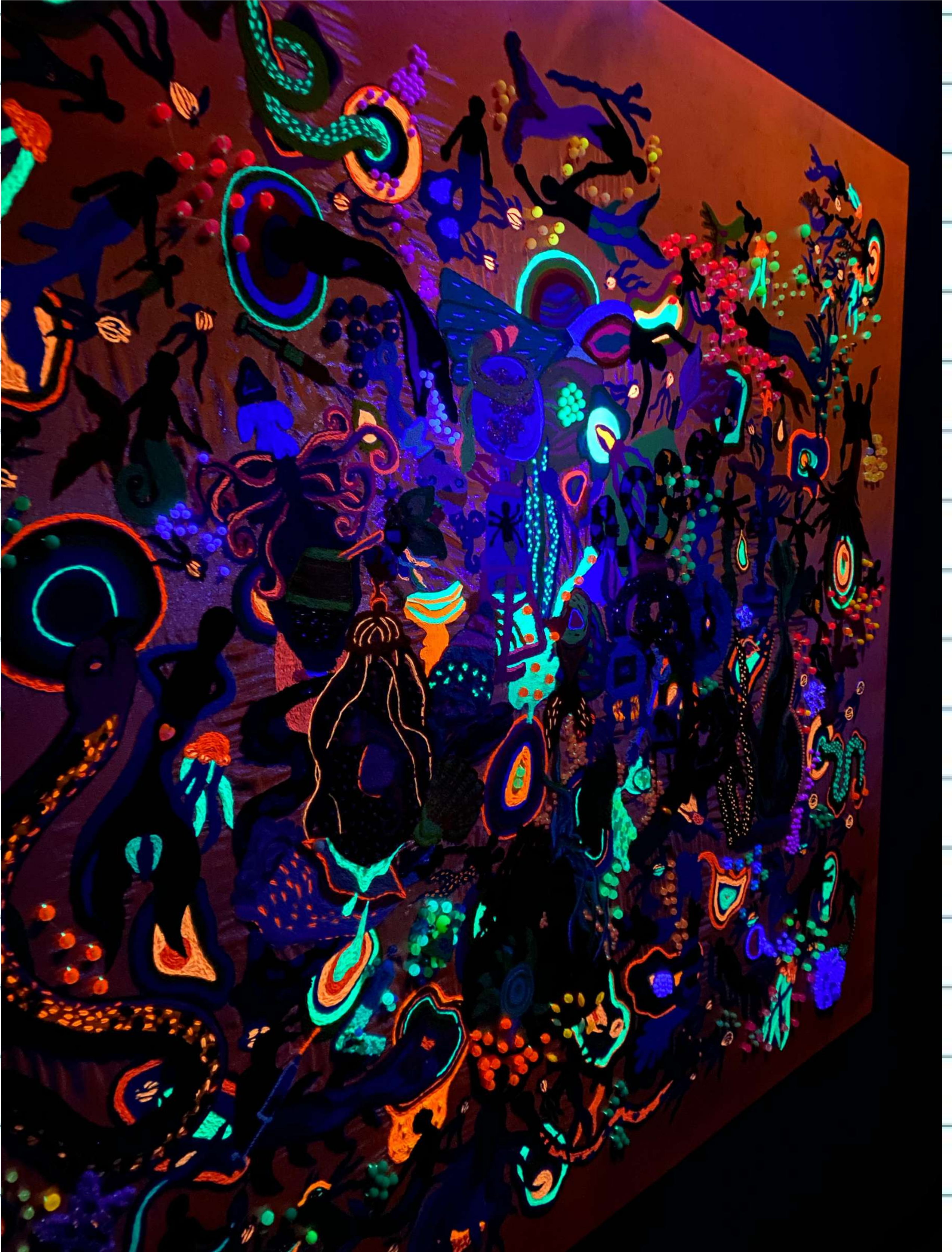
Tesina Dann lado B ❤️
de Dann Andereggen

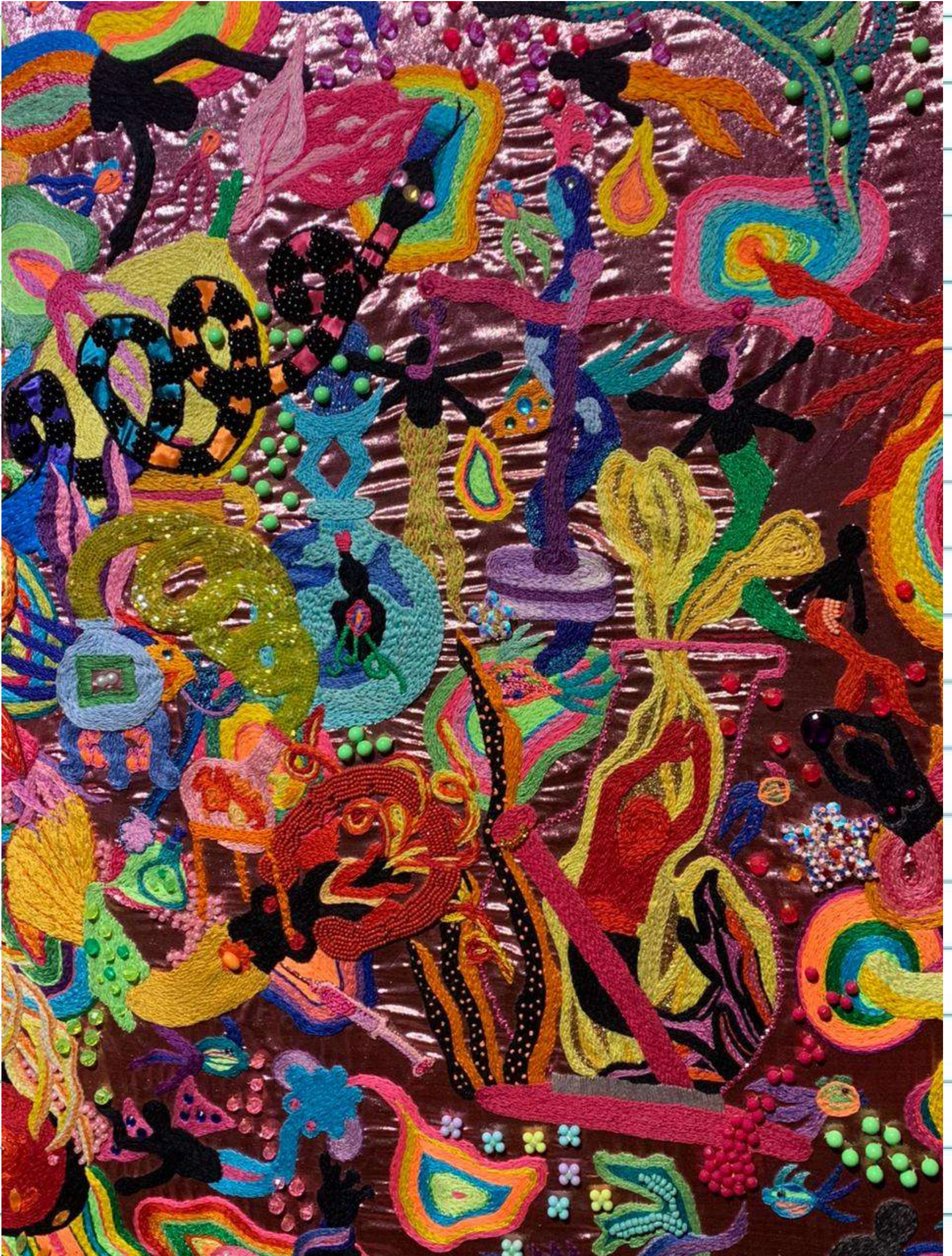
Playlist pública

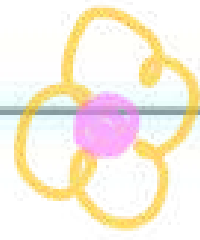
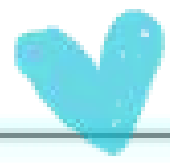
Detalles *Fórmula mágica, portal 33*

Lado A

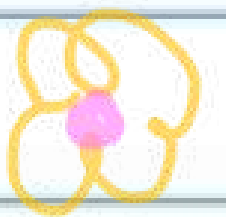
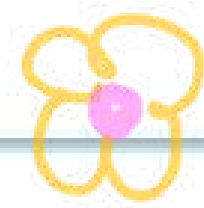

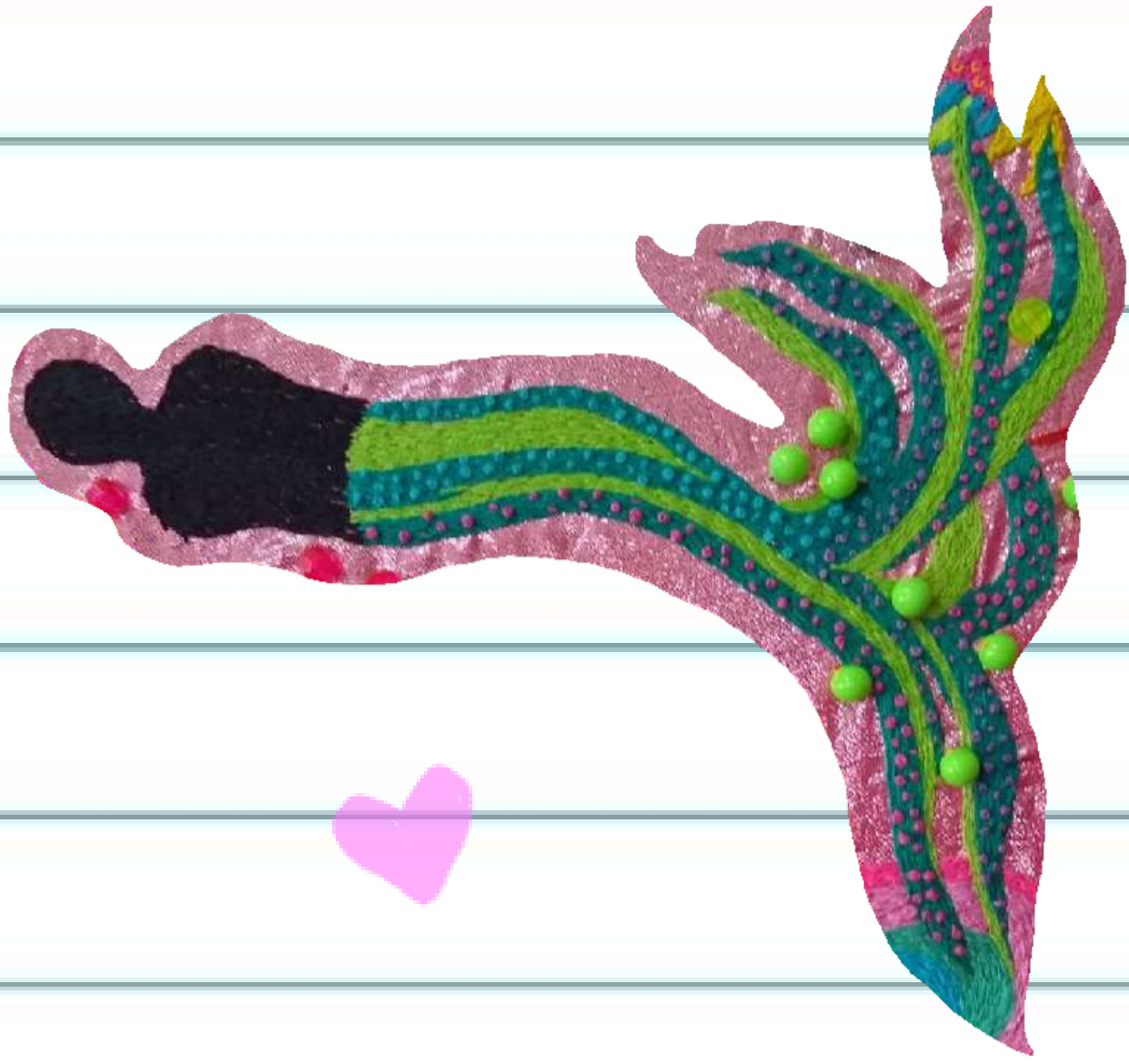
GLOSARIO

VISUAL

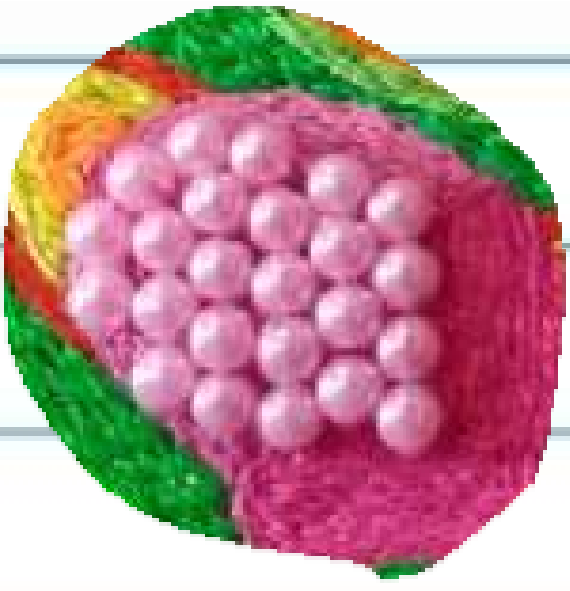

♥ Entidades restauradoras del orden

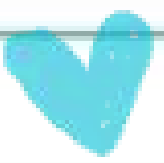
♥ Huevos

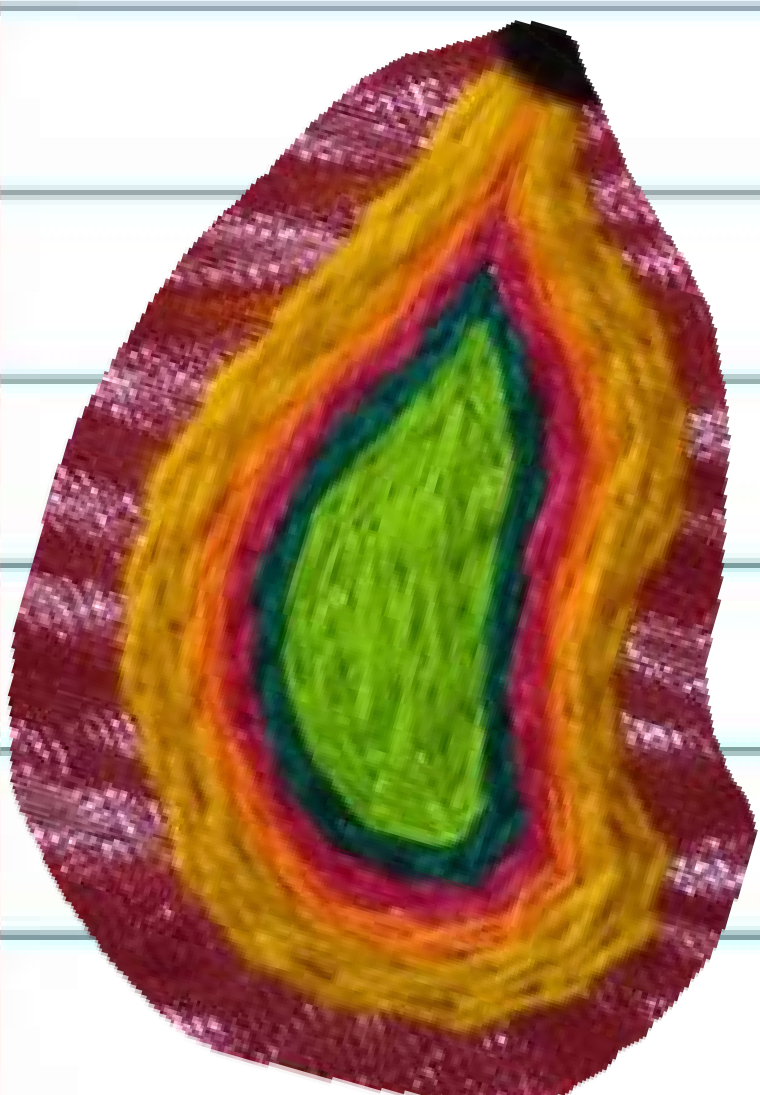
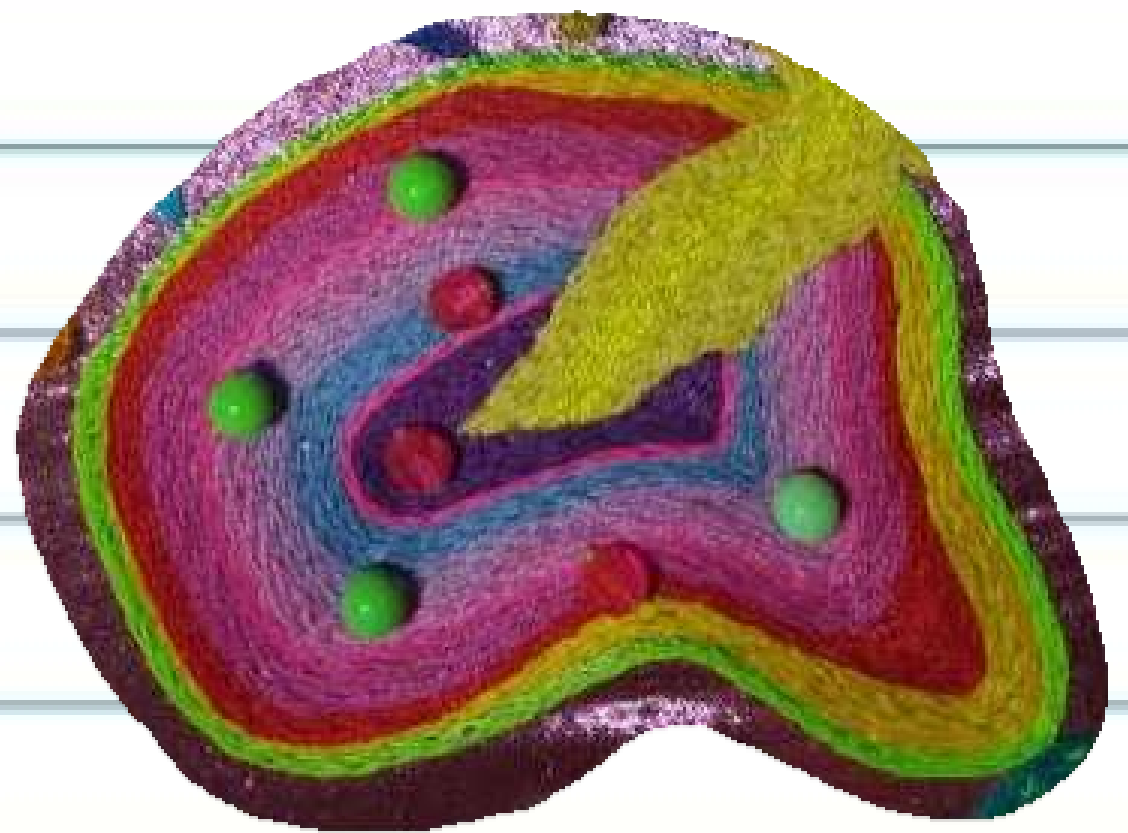
♥ Medusas

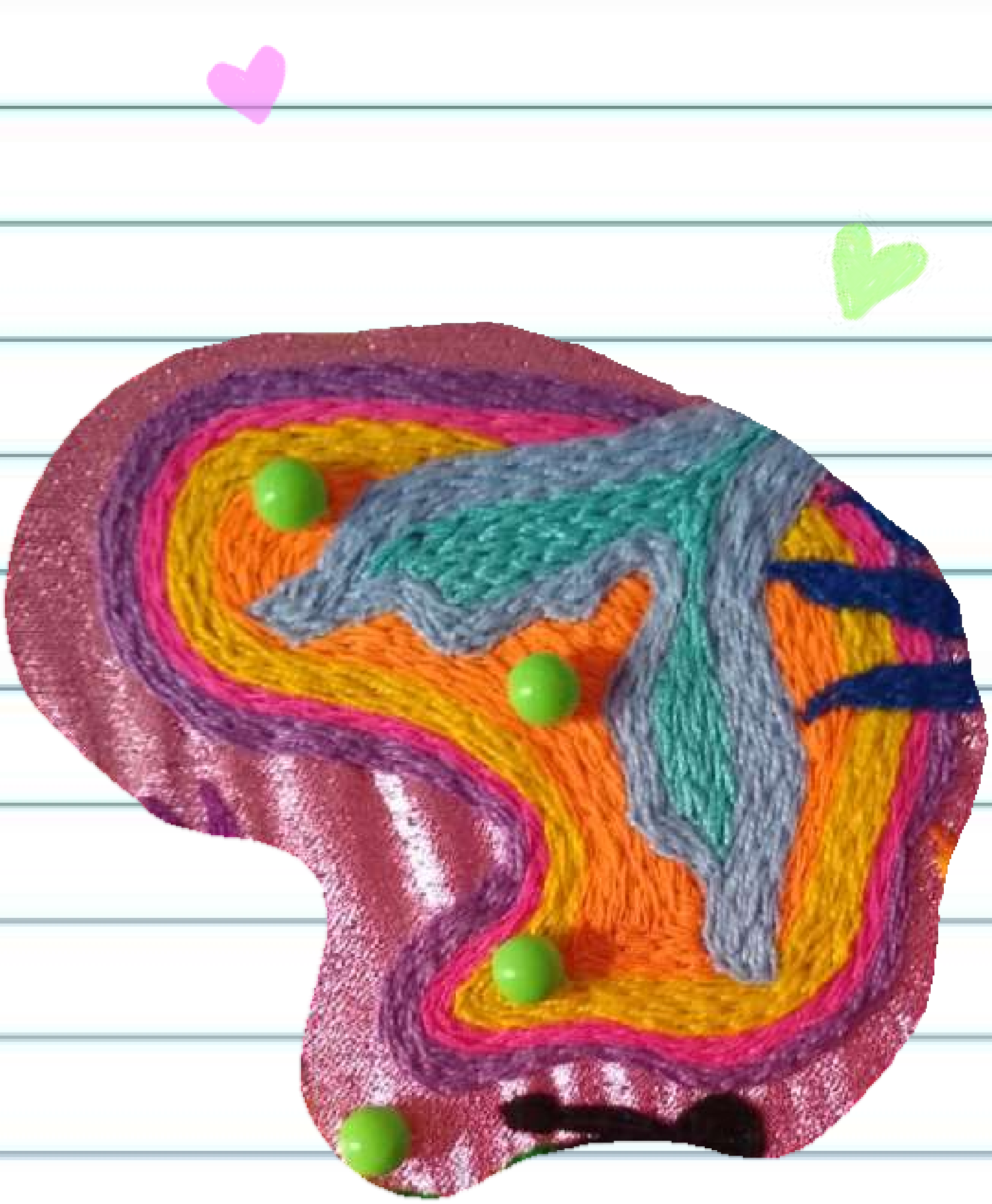

Peces

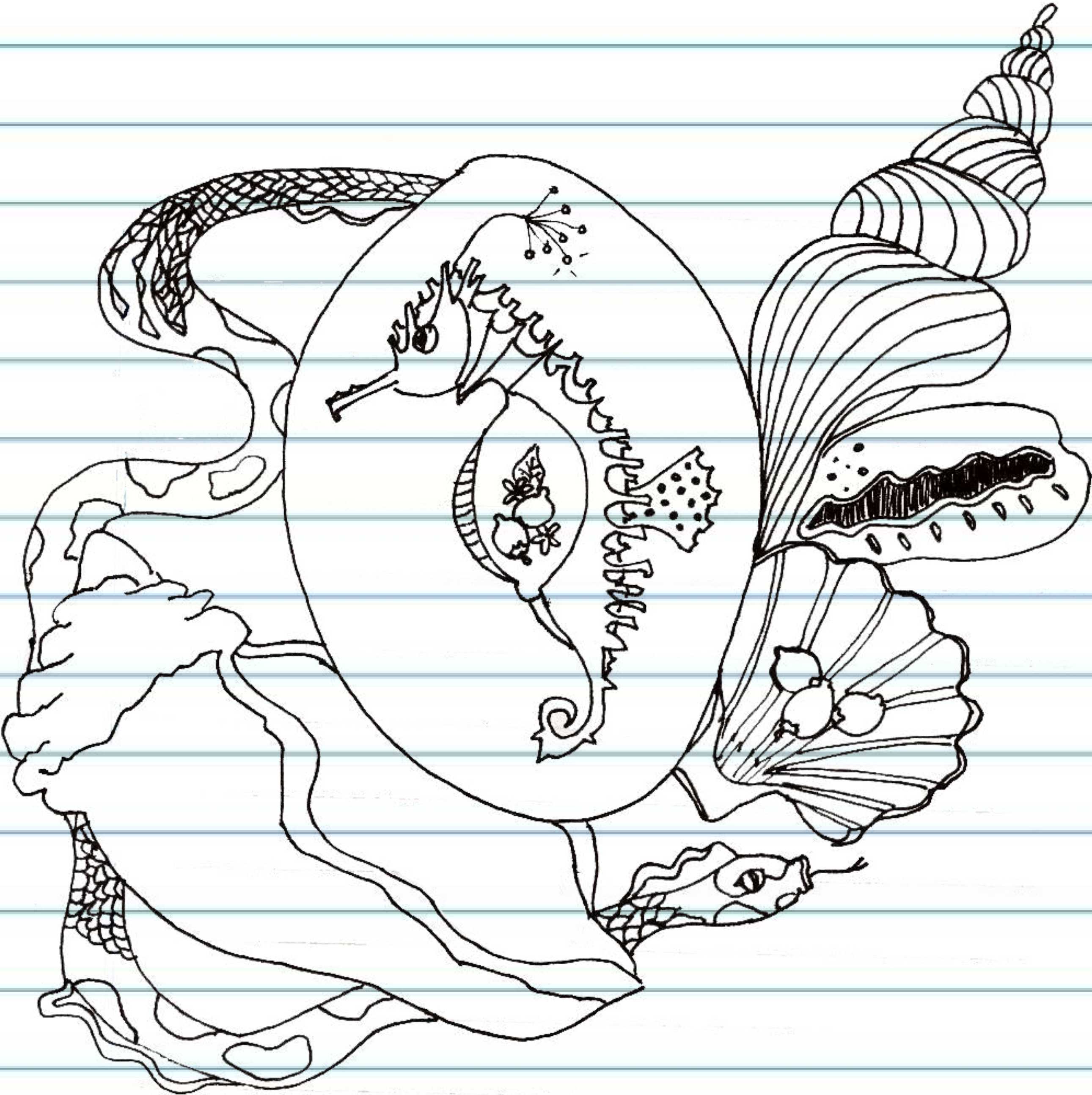
Portales

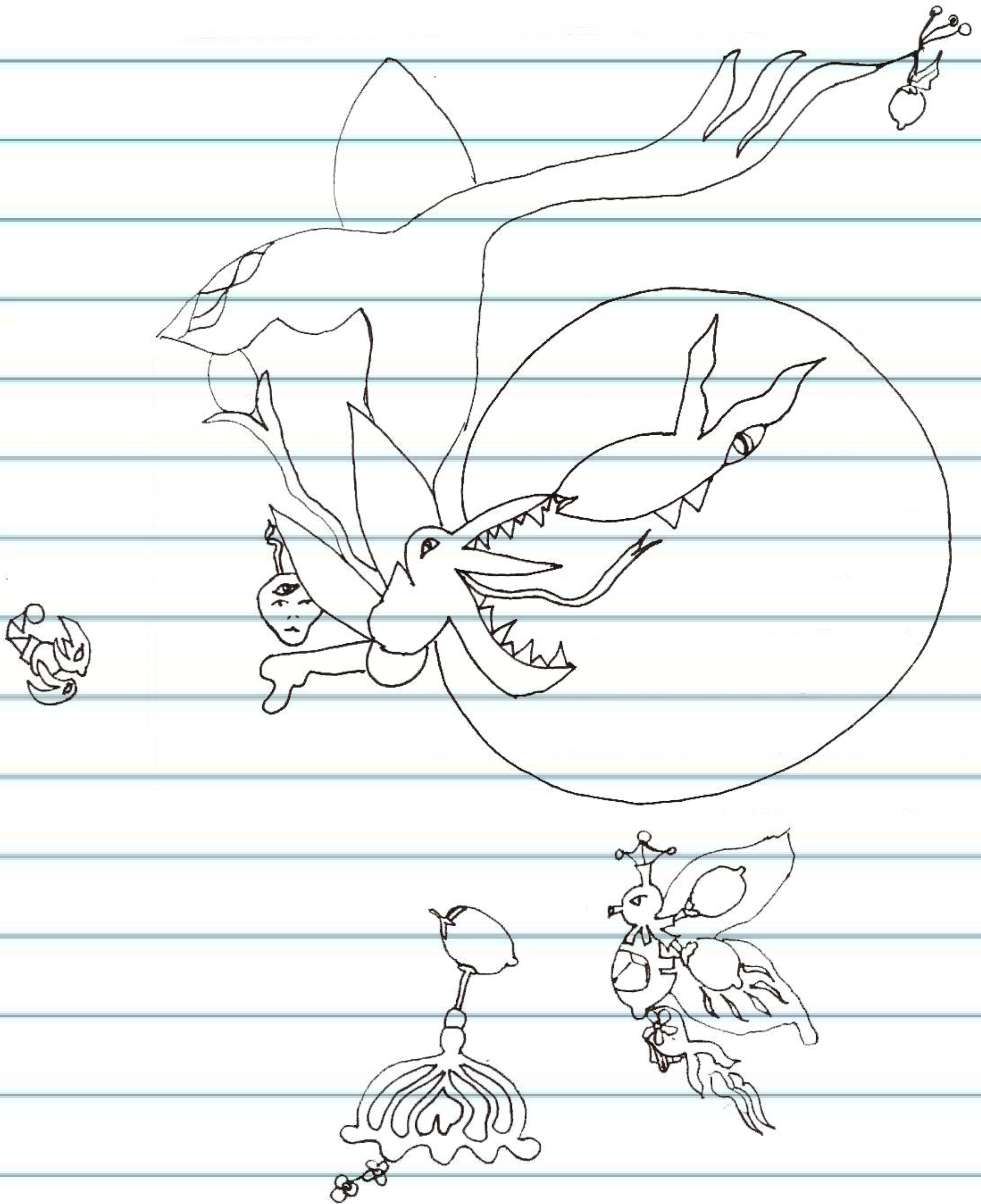

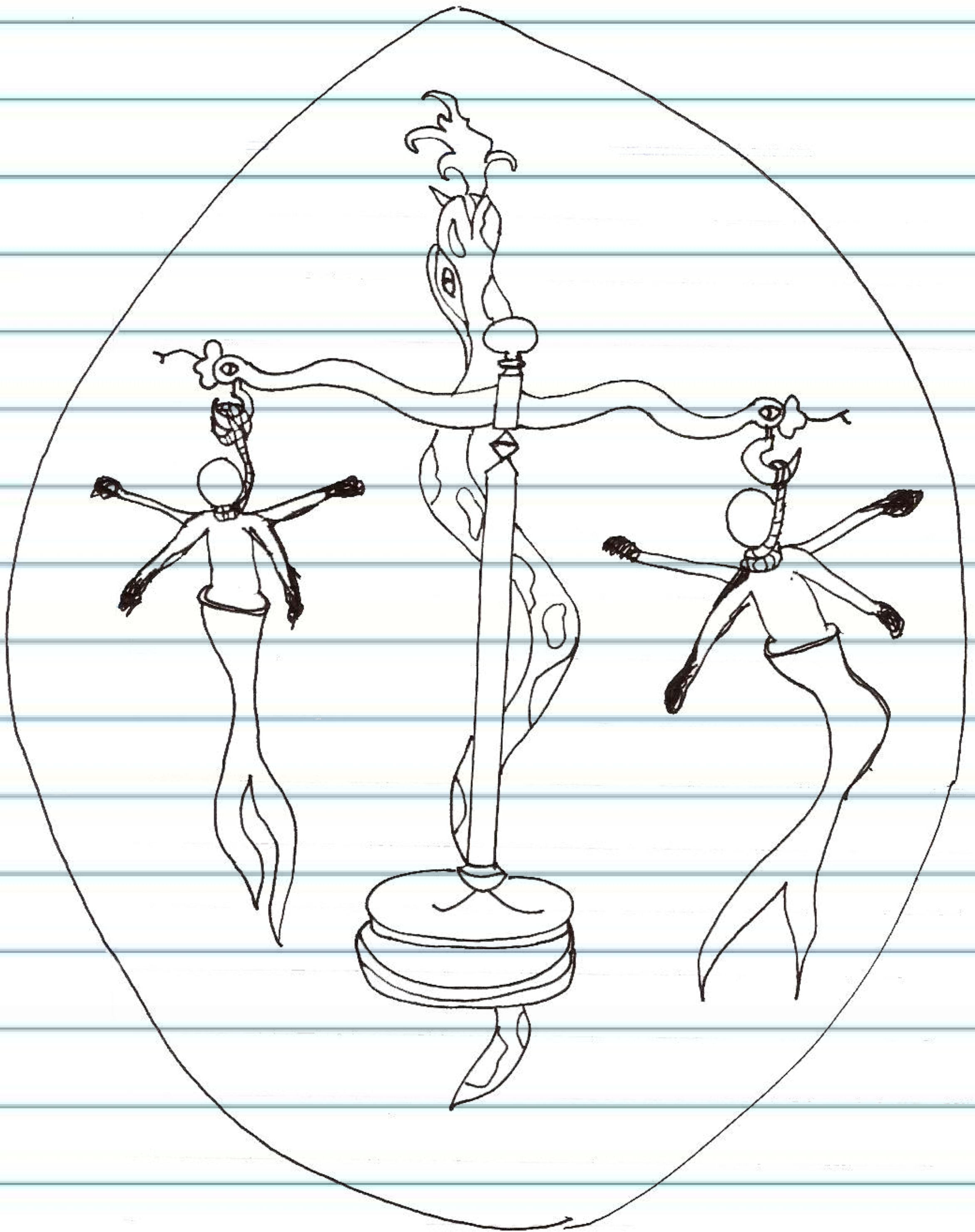
♥ Víboras

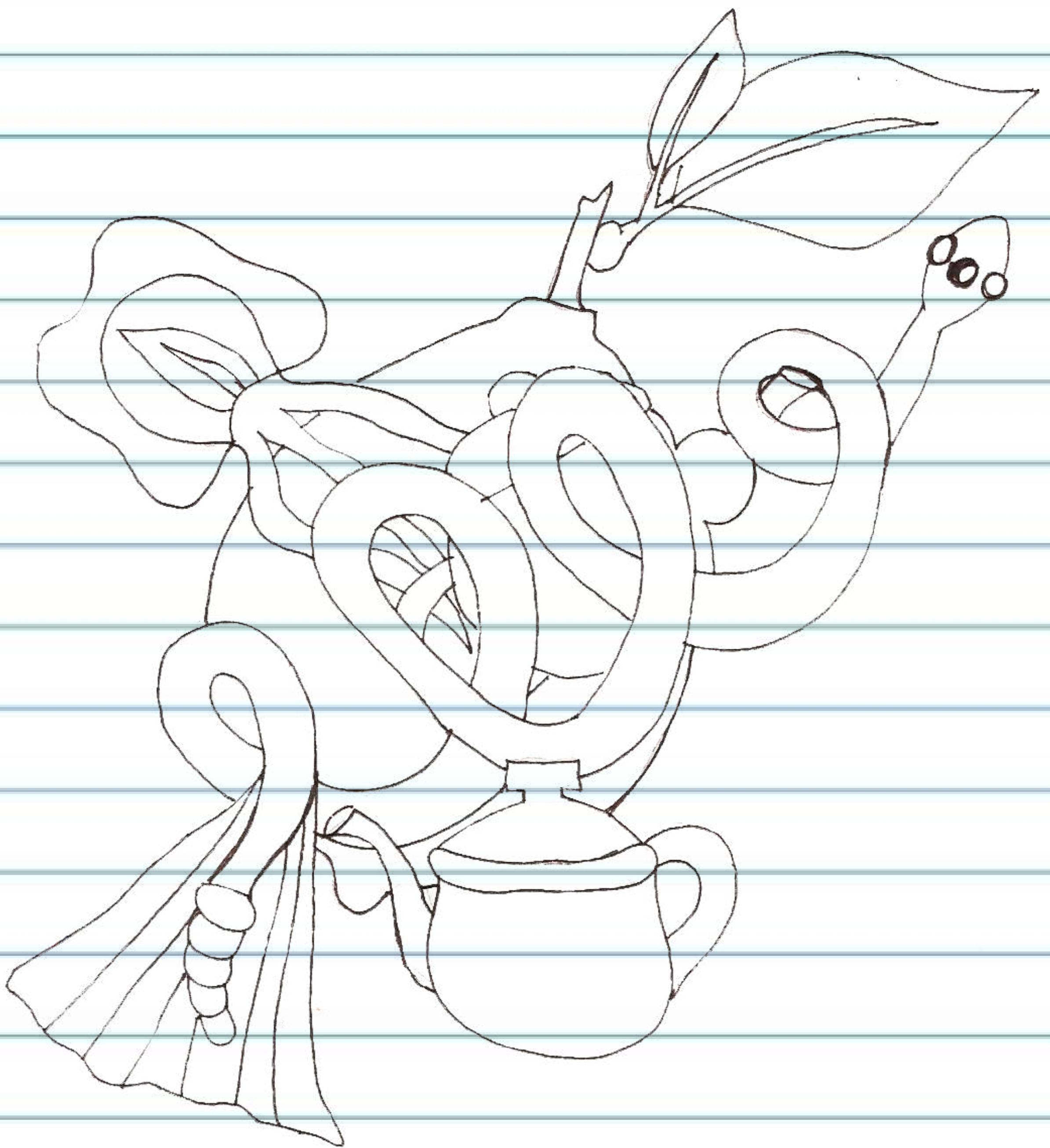

Bibliografía

- Cheng, François. (2004). *Vacío y Plenitud: Introducción al lenguaje pictórico chino*. Caracas: Monte Ávila (otra edición en Siruela).
- Lao Tse. (s.f.). *Tao Te King*. Varias ediciones.
- Los Iniciados. (2012). *El Kybalión*. Buenos Aires: Kier SASIFÍ.
- Mérida Jiménez, Rafael. (2002). *Sexualidades transgresoras: Una antología de estudios queer*. Barcelona: Icaria.
- Shakespeare, William. (1936). *Romeo y Julieta*. Varias ediciones.
- Shi-Tao, en Yutang Lin. (1968). *Teoría china del arte*. Buenos Aires: Sudamericana.

En línea

- Chiachio Giannone. (2016). Monobordado. Recuperado 11 de agosto del 2023 de <https://www.chiachioGiannone.com/Libro/ChiachioGiannone-Monobordado.pdf>
- Tríptico del Jardín de las delicias. (s.f.). Museo del Prado. Recuperado 11 de agosto del 2023 de <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/triptico-del-jardin-de-las-delicias/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609>